

0-778701

На правах рукописи

Кузьмина Татьяна Владимировна

СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТВОРЧЕСТВА
В ПОВСЕДНЕВНОСТИ ХУДОЖНИКА

Специальность 22.00.06 – Социология культуры, духовной жизни

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата социологических наук

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final horizontal stroke.

Саратов 2009

Работа выполнена в ГОУ ВПО «Саратовский государственный
технический университет»

Научный руководитель: доктор социологических наук, профессор
Иванова Ирина Николаевна

Официальные оппоненты: доктор социологических наук, профессор
Черняева Татьяна Ивановна

кандидат философских наук, доцент
Трунев Сергей Игоревич

Ведущая организация: Казанский государственный университет

Защита состоится «24» сентября 2009 г. в 12 часов на
заседании диссертационного совета Д 212.242.03 при ГОУ ВПО
«Саратовский государственный технический университет» по адресу:
410054, Саратов, ул. Политехническая, 77, Саратовский государственный
технический университет, корп. 1, ауд. 319.

С диссертацией можно ознакомиться в научно-технической
библиотеке ГОУ ВПО «Саратовский государственный технический
университет».

Автореферат разослан «24» августа 2009 г.

Автореферат размещен на сайте Саратовского государственного
технического университета www.sstu.ru « » августа 2009 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

В.В.Печенкин

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КГУ

0000547997

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования обусловлена необходимостью социологической рефлексии современных особенностей в социальной и культурной идентификации творчества художника. Это связано с современной трансформацией процессов в сфере культуры, политики, образования, экономики. В государственной политике наблюдаются ограничение объемов финансирования учреждений культуры, введение цензуры вместе с противоречивым отношением к легитимации критериев эстетического в культуре. Неоднозначно трактуется экономическая выгода проектов в сфере культуры и искусства – от признания эффективности инвестирования до закрытия проектов и профессиональных союзов как убыточных. Изменение потребностей и спроса потребителей на эстетические объекты влияет на изменение идентификации творчества, когда художник начинает ориентироваться на современные формы репрезентации, использовать новейшие мультимедийные технологии, модернизировать творческие проекты, осуществляя экспансию в другие сферы жизни. Междисциплинарность индустрии культуры приводит к появлению новых отраслей науки, феноменологическому повороту в способах исследования данной сферы.

Актуальность обусловлена изменением социального контекста, в котором действуют творческие фигуры, и его влиянием на повседневную практику творческой репрезентации. Общественная идентификация художников в тот или иной тип, класс на протяжении истории советского периода и современности всегда оставляют данную социальную группу в категории маргиналов. Социальное положение художника в обществе, в том числе его заработок, социальный статус, сопричастность с профессиональным союзом, выставочными площадками оказывают влияние на самоидентификацию авторов, на стратегии их художественных практик, которые могут видоизменяться в условиях общественных и культурных трансформаций. Сегодня галереи искусств и другие площадки для выставок поддерживают некоторых художников, но многих определяют в «аутсайдеры», что формирует различную повседневность этой социальной группы, раскрытие которой может произойти только в случае феноменологического приближения к практике. Таким образом, формируются, по крайней мере, три поля, посредством которых возможна идентификация творчества: экспертное, потребительское, авторское. Обнаружение пересечений и несовпадений этих полей может помочь разрешить имеющиеся противоречия в культурной политике и действиях отдельных институтов искусства.

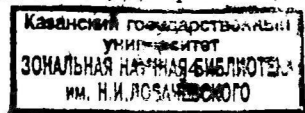
В контексте социологии культуры акценты научного интереса перемещаются от области потребления искусства до процесса создания творческого продукта в культуре. Функционалистские предпочтения и

институциональный подход постепенно начинают дополняться исследованиями, ориентированными на субъектно-личностный уровень. В современной ситуации в основном художественное творчество обусловлено для исследователей социально-историческими факторами, поэтому анализируется как социальное. Индивидуальное, личностное в процессе художественного производства часто сводится в социологических исследованиях к особенностям психики художника. Сегодня до сих пор нет серьезных отечественных исследований повседневности создателей художественных произведений. Исследования в сфере культуры зачастую продолжают базироваться на консервативных взглядах, медленно реагируя на динамичное поле современной эстетической культуры. Данные феномены указывают на актуальность обозначенного социологического исследования, уникальность которого в раскрытии социальной идентификации творчества в повседневной жизни художника.

Степень научной разработанности проблемы. В первой половине и середине XX века в социологическом изучении сферы культуры преобладает институциональный подход (Ш. Лало, А. Моль, Ю. Перов, В.Фукс, А. Хаузер, Ю. Шаров, Л. Шюккинг). В рамках социологии культуры и искусства в России после 1960-х годов исследования проводят А. Вахеметс, С. Плотников, изучение функций культуры и ее влияния на общество посредством искусства превалируют в конце XX века (Л. Коган, Б. Фирсов, Ю. Фохт-Бабушкин). Рассматривается процесс влияния технического мастерства художника, художественных средств на креативность, внутренние устремления живописца в условиях изменяющейся культуры (В. Беньямин, Х. Ортега-и-Гассет, П. Сорокин, П.Тиллих). Методологические основания культурных ценностей, человеческой деятельности в формировании культуры представлены в работах А. Арнольдова, В. Давидовича, В. Межуева. Исследования повседневной жизни художника появляются в 70-е годы XX века на Западе (А. Зильберманн, Р. Кениг). Внимание к ценностям, самооценки, воспитанию и обучению художников, их социальным связям и отношению к другим профессиональным группам уделяется в рамках социологии профессии (Э. Буренкова, В. Козловский, С. Кордонский, М. Лазарев, О.Шкаратан). Концепция «культурности» при советском периоде в рамках исследований повседневности разрабатывается В. Волковым.

Весомые теоретические разработки в систематизации художественного творчества и культурных изменений в сфере искусства в целом представлены у Г. Беккера, П. Бурдые, В. Гаузенштейна, Ю.Давыдова, И. Ильина, М. Новикова, В. Семенова, Н. Хренова.

Современное состояние культуры и художественного творчества в научной и практической среде обсуждается российскими учеными Б.Жидковым, Л. Михайловой, Д. Приговым, Л. Рапацкой, К. Соколовым,

Н. Степанян. О специфике потребления и идентификации в культуре рассуждают Ю. Громыко, Б. Дубинин, А. Захаров, И. Иванова, Г. Миненков, В. Ядов. Н. Копосов, В. Подорога изучают искусствоведческие аспекты культуры на стыке политического и философского осмысления. Научное развитие исследований в социологии культуры рассматривают М. Горностаева, Л. Ионин, Е. Попов. О критериях профессионализма художников пишут С. Кожевников, С. Рапопорт, экономической и идеологической составляющей художественного творчества в культуре уделяют внимание М. Афасижев, Е. Барабанов, Б. Денисов, О. Кармадонов, А. Куимин, Р. Флорида.

Влияние внешних условий (профессиональных стандартов, идеологии художественного союза или галереи, моды, экономических показателей) на творческих личностей анализируют Л. Болтански, Б. Гройс, С. Дамберг, А. Кудрявцев, М. Магидович, Т. Сафонова, В. Семенов, М. Соколов, Л. Тевено, акцентируя внимание на степень свободы творческих людей. Анализ выставочного пространства представлен в работах А. Демшиной, Ч. Дженкса, М. Кагана, М. Мура, М. Эпштейна. Стратегии репрезентаций в современной культуре можно найти в трудах Дж. Берген, Е. Добренко, Д. Дондурей, Е. Деготь, С. Зонтаг, Л. Круткин, Е. Петровская, В. Савчук проводят визуальные исследования по влиянию образов на формирование культуры взгляда, функционирования эстетического объекта. Особенности конструирования идентичности на микроуровне в городском пространстве представлены в исследованиях С. Трунева, Т. Черняевой.

Цель диссертационной работы заключается в социологическом анализе факторов, определяющих современную идентификацию творчества в повседневной жизни художника. Для достижения поставленной цели выдвигаются следующие **задачи**:

1) провести социокультурный анализ специфики социальной группы художников, их повседневности, феноменов «творчество», «искусство» и особенности их взаимосвязи в социологическом дискурсе;

2) проанализировать взаимоотношения государства и институтов сферы искусства с художниками в советский период и на современном этапе;

3) выявить специфику современной социальной идентификации творчества в повседневной жизни художников в провинции;

4) раскрыть формы репрезентации творчества художников в контексте экспертного, потребительского и авторского представления в современных условиях общества;

5) разработать инструментарий и провести исследование в рамках качественной социологической методологии (интервью, наблюдение, контент-анализ, дискурс-анализ) для изучения процессов художественного творчества и культурных контекстов, осуществить анализ вторичных

данных исследований, посвященных макро- и микросоциологическому анализу в сфере производства и потребления искусства;

6) проинтерпретировать процесс конструирования существующих представлений в современной культуре и особенностей легитимации профессионального пространства вокруг художественного творчества.

Объект исследования – повседневная жизнь художников, отражающая социальную идентификацию их творчества. **Предмет исследования** – факторы, влияющие на социальную идентификацию художественного творчества и региональные стратегии репрезентации творчества.

Теоретико-методологическая основа диссертации. К базовым понятиям диссертационной работы относятся повседневные практики творчества художников, культурный и символический капитал, формирующий пространство повседневности, и социальная идентификация творчества в повседневности художника. Методологической основой диссертации выступают положения социального конструктивизма (П. Бергер, Т. Лукман), помогающие раскрыть процессы формирования идентификации творчества в повседневной жизни художника и ее репрезентации в культуре общества, а также идеи феноменологии (Э. Гуссерль, М. Мерло-Понти, А. Шюц), позволившие приблизиться к многомерности индивидуальных практик творческого процесса. Теоретические разработки Г. Беккера, П. Бурдьё, Э. Гидденса, И. Гофмана, Б. Гройса помогают выявить различные аспекты феноменов «художник», «творчество», «искусство», сопоставить идеологический дискурс и повседневные практики. Основные феноменологические идеи Н. Козловой позволяют рассмотреть повседневный мир художника сквозь различные практики и формы творчества. Работы В. Бенямина, Э. Зерубавеля, Дж. Томпсона, Р. Флориды, Ю. Хабермаса позволили интерпретировать полученные в ходе эмпирического исследования данные в рамках культуры и общества потребления искусства. Идеи Т. Адорно, М. Хоркхаймера способствовали критическому анализу существующих официальных и неофициальных дискурсов в поле искусства. Методологическую основу диссертации составили принципы социологического и дискурсивного анализа (Ж. Губриум, Э. Лакло, Ш. Муфф, Дж. Холстен), контент-анализа (Б. Берлсон, Х. Лассуэлл, Ч. Осгуд). Методология инструментария исследования основана на разработках Дж. Корбин, П. Романова, В. Семеновой, А. Страус, В. Ядова, Е. Ярской-Смирновой.

Эмпирическую базу диссертационной работы составляют результаты авторского социологического исследования процессов художественного творчества, в ходе которого проведены глубинные интервью с художниками (N=20, 2007- 2008); контент-анализ статей журнала «Художественная жизнь» (N=700, 1993-2008); дискурсивный

анализ отдельных статей журнала «Художественная жизнь» (N=40); метод участвующего наблюдения в значимых для информантов контекстах (среди которых N=30 открытия выставок, 2006-2009, N=10 мастерские художников). Для достижения наибольшей достоверности результатов диссертационного исследования осуществлен вторичный анализ данных качественного исследования (N=15 опубликованных интервью с художниками) и количественных исследований, разделы которых затрагивают проблематику производства и потребления искусства (исследование Социологического научно-исследовательского центра в период с 1997 по 2007 гг., исследования Фонда общественного мнения). Сочетание комплекса социологических методов позволяет обнаруживать закономерности и соотношения микроуровня и общих тенденций в сфере искусства.

Основная гипотеза исследования. В повседневном опыте художников наблюдается специфическая социальная идентификация творчества, которая влияет не только на выбор предпосылок, репрезентации, оценки, отношения к творчеству, но и формирует определенный взгляд на другие явления повседневности. Социальная идентификация творчества художника может зависеть от авторских, экспертных и потребительских критериев успешности художественного творчества. Творчество художника оказывается основным способом и ресурсом получения статуса автора в культуре и обществе.

Научная новизна диссертации заключается в постановке, обосновании и решении задач социокультурного анализа идентификации творчества на уровне повседневности и выставочных практик в современной культуре и может быть сформулирована следующим образом:

1) с авторских позиций представлены существующие в отечественной и зарубежной социологии методологические основания проблематики повседневности художественного творчества, взаимодействия и идентификации акторов в сфере культуры, по-новому обобщены подходы изучения творчества художников в социологии культуры;

2) по-новому осуществлен анализ возможного влияния художника на социокультурные критерии искусства в условиях трансформации культурной политики, обоснования кризиса креативности и изменений в репрезентации творчества;

3) впервые выявлены ключевые представления о повседневном процессе художественного творчества, влияющие на его социальную идентификацию и стратегии репрезентации художниками;

4) впервые обозначены критерии идентификации творчества художников (поле восприятия, биография, выбор выставочного пространства, способа репрезентации творчества, стратегии коммуникации

с аудиторией, внутренний поиск личности автора), что выявляет совпадение художественной и повседневной практик творчества для деятельности художника;

5) по-новому проинтерпретированы иерархические отношения и символические ориентиры, формирующиеся в выставочном пространстве вокруг художественного творчества;

6) осуществлен авторский анализ экспертного публичного дискурса и дискурса существующих художественных практик о критериях профессионализма в творчестве;

7) разработаны авторская программа, инструментарий и проведено оригинальное социологическое исследование, демонстрирующее различную социальную идентификацию в отношении процесса творчества на уровне повседневных практик, в профессиональном публичном дискурсе и потребительском спросе.

Достоверность и обоснованность результатов исследования подтверждаются непротиворечивым теоретико-методологическим обоснованием концепции исследования, применением различных социологических парадигм к анализу идентификации творчества и его социокультурного обоснования, соответствием методов и методологии исследования актуальным направлениям интерпретации данных, полученных в прикладных социологических исследованиях, сопоставлением выводов полученных эмпирических данных с другими результатами исследований отечественных и зарубежных ученых.

В ходе проведения теоретического и прикладного социологического исследования получены научные результаты, формулируемые автором диссертации как **положения, выносимые на защиту**:

1) В повседневной жизни художника в условиях изменений критериев профессионализма заметны два основных вида социальной идентификации художественного творчества. Первый вид – это «институциональная» идентификация, для которой характерны создание и реализация творчества в соответствии с ожидаемыми институтами культуры моделями репрезентации. В этом случае высока рационализация процесса идентификации творчества, ориентированного на современные условия сферы культуры и арт-рынка. Второй вид – «индивидуалистическая» идентификация, формирующаяся в результате субъективных представлений и личностного совершенствования конкретного художника и его взаимодействий с другими представителями социальной группы. Культурный и символический капитал как факторы обозначения статуса и власти являются неотъемлемой характеристикой социальной идентификации творчества.

2) Современная социальная идентификация творчества рассматривается через интерпретацию понятий «творчество» и «искусство», что позволяет выявить латентные практики перехода

творческого процесса в официальное признание его «искусством», завоевания его статуса в художественной культуре. Изучение повседневного опыта творчества способствует определению особенностей конструирования социального пространства, происходящего в результате легитимации повседневных практик во взаимодействии с институтами культуры. В социальной идентификации творчества реализуются интересы художника от его личных до экономических притязаний. В зависимости от того, чем опосредованы представления художника об идентификации своего творчества, по-разному происходит формирование пространства отношений среди участников художественного пространства: появляются иерархия и наделение художников в профессиональном и общественном дискурсах разными статусами, признанными институтами, арт-рынком и обществом в целом. Сегодня креативное событие заключается не в создании произведения в целом, а приобретении статуса этого произведения, и в этом случае может быть названа легитимацией творчества.

3) В профессиональном дискурсе о социальной идентификации творчества обсуждение ведется через категорию «искусство», воспринимаемую как социальная форма творчества в культуре в целом, без отождествления с автором и в системе коммуникации институтов общества и культуры. «Творчество» всегда связано с субъектом деятельности – автором, представляет взаимодействие между отдельным художником и обществом, уступает категории «искусство» в общественно-научной риторике. На уровне самоидентификации творчества заметно пересечение художественной и повседневной практики художника. Под художественной практикой мы понимаем действия художника, составляющие в комплексе создание продуктов творчества, а также направленные на наделение их статусом в институтах культуры и искусства. Повседневная практика – это основная сфера жизнедеятельности человека, которая наполняет жизненный мир индивида в отрыве от его профессиональной деятельности.

4) В контексте современных социокультурных трансформаций развитие профессиональных институтов культуры и творческого потенциала отдельного художника не совпадают по темпу, формам и потребительской аудитории. Повседневный мир художника во многом обусловлен существующей системой взаимодействий с другими акторами художественного творчества, а также определенным представлением обо всех явлениях, исходя из специфики социальной идентификации своего творчества. Институты культуры базируются на формальном и легитимном наборе технологий, стратегий творчества и его управлении, выстраивая для художника дополнительные барьеры для творчества. Ориентируясь на публичный дискурс, учреждения и институты культуры вносят категории «кризиса креативности», «обновления искусства».

Сегодня индивидуальные практики художников направлены на поиск стратегий реализации своего творчества вне участия в профессиональной организации.

5) Персональная выставка в специально организованном для этого пространстве оказывает более осязаемое влияние на общество и символически значима в культуре, чем индивидуальная практика художественного творчества вне выставок. Неотъемлемой характеристикой повседневной практики художника является следование социальной идентификации своего творчества, основанного на внутренних субъективных представлениях о творчестве, и поэтому не всегда совпадающего с требованиями выставочных пространств. При более гибкой форме выставочного пространства и наличии ресурсов, соответствующих профессиональным возможностям художников, пересечение социальной идентификации творчества достигается чаще. В настоящее время ресурсами сближения с творчеством художников для выставочного пространства служат инновационные формы экспонирования, эклектичность методов, уменьшение дистанции в пространстве отношений организатор – художник, наделение зрителя активной субъектной позицией, использование мультимедийных и других современных технических средств.

6) Развитие рыночной конъюнктуры в сфере искусства, наличие статуса, легитимированного выставочным пространством, единым художественным рейтингом, справочником или другим официальным изданием, то есть потребительское и экспертное отношение к творчеству, формируют иерархии внутри группы художников, влияя на специфику творчества и художественную практику. Таким образом, социальная идентификация творчества сегодня зависит от статуса художника, уровня творческой репрезентации в учреждениях культуры, соответствия спросу аудитории, умения использовать как инновационные, так и академические формы репрезентации, степени пересечения повседневной деятельности с процессом художественного творчества.

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты диссертационной работы имеют теоретическое и практическое значение для разработки культурных проектов и программ, реализации государственной политики, эффективных и актуальных для отдельного художника, культурных учреждений и общества в целом, в условиях трансформирующихся в процессы художественного творчества, форм его реализации. С учетом полученных результатов эмпирического исследования микроуровня в социологии возможны критический взгляд на доминирующий профессиональный дискурс о художественном творчестве, отношение потребителей искусства и социальную идентификацию творчества в повседневности художника, вскрытие латентных противоречий в сфере художественной культуры. Основные положения и

выводы, сформулированные в диссертационной работе, могут быть использованы при разработке курсов по социологии, социологии культуры, социологии искусства, культурологии, творческим методам работы для студентов, магистрантов, сотрудников и преподавателей социально-гуманитарных специальностей и работников, занятых в системе учреждений культуры.

Апробация работы. Основные положения, выводы и рекомендации, изложенные в диссертации, докладывались на методологических семинарах, заседаниях кафедры социальной антропологии и социальной работы СГТУ (2006-2009), на межвузовских, межрегиональных, всероссийских научно-практических конференциях и специализированных курсах Института социологии РАН и ОПСН, летних школах: заключительном семинаре курса «Качественные методы в социологическом исследовании» (Москва - Санкт-Петербург, 2009), летней школе «Визуальная репрезентация: идеология и повседневность» (Саратов, 2008); Всероссийской научно-практической конференции «Образование для людей с ограниченными возможностями здоровья: интеграционный потенциал» (Казань, 2007); Всероссийской научной конференции – школа молодых ученых «Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук» (Саратов, 2007); научно-методической конференции «Образование как фактор социальной мобильности инвалидов» (Саратов, 2007); заключительном семинаре курса «Социология культуры и искусства» (Казань, 2007); Всероссийской научно-практической конференции «Здоровый образ жизни для всех возрастов» (Саратов, 2006).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 научных работ, в том числе три в изданиях, рекомендованных ВАК России, общим объемом 3,8 п.л..

Структура диссертации включает введение, две главы (пять параграфов), заключение, список использованной литературы, приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, осуществляется постановка проблемы, раскрывается степень разработанности проблемы, обозначается понятийное поле исследования, формулируются цели и задачи, объект, предмет, методы и гипотеза исследования, представлены методологические основы диссертации, обозначены положения, демонстрирующие новизну и теоретико-практическую значимость работы.

В первой главе «Социокультурный контекст художественного творчества», состоящей из двух параграфов, представлен анализ действующих в сфере искусства властных и других акторов в отношении художников, государственной политики к деятелям искусства в советский

период и на современном этапе в России, макроконтекста и институциональных особенностей культуры XX века в мировом контексте, которые влияли на индивидуальные художественные практики, формы репрезентации творчества. Апеллируя к различным социологическим парадигмам, проработаны основные теоретические положения в исследовании повседневности творчества, специфики потребления искусства, идентичности художника, формулируется и обосновывается теоретико-методологическая база ключевых понятий диссертационного исследования.

Первый параграф «Социологическая интерпретация художественного творчества» посвящен социологическому анализу творчества и искусства в интерпретации различных теоретико-методологических парадигм. Обозначаются основные понятия темы диссертационного исследования, транслируется многогранность изучаемого явления.

Микросоциологическая парадигма позволяет увидеть и проанализировать процесс творчества как процесс, происходящий «здесь-и-сейчас» и являющийся значимым для творца феноменом в повседневной жизни. Концепция Б. Гройса апеллирует к значимости коммуникационной составляющей в художественной сфере, когда искусство вокруг себя выстраивает определенное пространство, что позволяет автору обнаружить его в аспекте изучаемого явления. Согласно концепции Э. Зерубавеля о смысловом сообществе, так или иначе возникающем среди индивидов в обществе, художник, создавая произведение, будет в большей степени детерминирован профессиональным смысловым сообществом. Интерсубъективное в нем снижается взамен определяющим его восприятие и отношение к миру социальным и профессиональным позициям. Получается, что творение как таковое, как индивидуальный и аутентичный процесс в этом случае не может существовать, поглощаясь созданием искусства по негласной договоренности. По теории Г.Беккера, искусство возникает и развивается во взаимодействии и является социальным процессом. Взаимодействие в этом смысле происходит между многими людьми, которые имеют отношение к процессу художественного творчества в конкретно взятом случае. Одна из главных идей Беккера в работе «Искусство как коллективное действие» состоит в том, что ни одно произведение искусства не порождается отдельным индивидом, а требует кооперации усилий различных индивидов. Разница степени участия индивидов зависит лишь от статуса, которым наделен/наделяют участника.

Критические положения франкфуртской школы в трудах Т. Адорно и М. Хоркхаймера раскрывают культурные индустрии в специфике их тончайшей реакции на любое влияние извне или посредством внутренних трансформаций. Соотношение сферы творчества с другими аспектами

жизни общества порождает тенденции критического отношения к реальности либо слепому подражанию, являясь одной частью с ней. Данные положения позволяют автору замечать ангажированность современного творчества художников, анализировать внутренние процессы примирения с модой или противостояния своей художественной деятельностью потребительскому отношению к культуре.

Применяя концепцию конструктивизма (П. Бергер, Т. Лукман), можно допустить, что индивид под влиянием искусства или творческой экспрессии проходит процессы экстернализации, объективации и интернализации. Процесс экстернализации – человек начинает создавать что-либо в процессе «взаимодействия» с художественным материалом. Процесс объективации включает определение и принятие индивидами ролей, формирование разделяемого всеми языка, в результате чего реальность становится объективной. Объединяясь в определенные группы или разделяя ценности и нормы определенного художественного стиля и метода работы, другими словами, идентифицируя себя в качестве художников, они принимают социальные роли и действуют в определенной объективной среде.

В эстетическом мире смена критериев искусства, символическая борьба происходят постоянно. Однако существуют некие нормы или обязательства, образующие систему конвенции. Ее соблюдение в процессе творческой деятельности отчасти помогает художнику в репрезентации его творчества и гарантирует ему публичное признание. Выход за пределы установившихся в художественном мире кодов, принятых канонов иногда оценивается публикой и критикой как гениальность, талантливость. Концепция В. Беньямина позволяет анализировать степень соотношения новации и сохранения традиции в мире искусства. Взаимодействуя с обществом, художнику приходится демонстрировать свой «культурный капитал», его неудачная презентация может аннулировать его, поскольку аудитория и художник обладают различными представлениями о художественном творчестве.

В теории П. Бурдьё поле искусства представляет собой сеть отношений различных акторов, имеющих не только свой статус и капитал, но и четкие приоритеты действия в пространстве. Таким образом, основные акторы «публика» (общество), «власть» (государство), «творцы» (художники) и «критика» (искусствоведы, галеристы), во временном протяжении всегда находились в противоречивых отношениях. Иногда субъектность художников отрицалась полностью, оставалось пассивно выступать за действия власти: художественное творчество рассматривалось как составная часть политики. В поле власти могут входить как идеология выставочных площадок, так и коллеги, художественные критики, представители СМИ, публика. Аутентичный путь художественного творчества доступен только самому творцу.

Художник может выбирать такую стратегию репрезентации своего творчества, которая будет искусственно соответствовать конкретной социальной ситуации, то есть следовать механизму приспособления по П. Бурдье. Приспособление распространяется не только на содержание художественного произведения, но и на ее вербальное представление. Рынок как наиболее молодой участник исследуемого пространства сейчас становится актуальным полем исследования в рамках анализа положительных и отрицательных сторон коммерциализации творческой деятельности, влияния галерей на формирование художественного рынка. Рынок создает определенные объективные условия, требующие от художников, соответствующей реакции.

Во втором параграфе «Художник в современной социокультурной системе» анализируются феномены культуры, доминирующие во второй половине XX века и современности, и возникающие в результате этого художественные практики, раскрывается научный дискурс об обществе постмодерна и социологическое обоснование исследователей о художнике, включенном посредством творчества в систему социальных институтов культуры. В советский период в России идеология власти, внедряясь в сферу искусства, вносила требования, которые не могли быть приняты творческими людьми – приравнивались процессы творчества и труда, на микроуровне это отражалось в превращении творчества в несвободный процесс. Хэппенинги, перформансы разбираются в качестве примеров акционистских движений художников, протестующих против однообразия и коллективного мышления, существующего в обществе и культуре в конце XX века.

Идеи Х. Ортега-и-Гассета о массовом и элитарном обществах раскрывают механизмы развития культуры на основании нравственных законов, следования их жизнеспособности. Художник, оказывающийся в группе элитарного меньшинства, вынужден противостоять навязываемым ценностям, усиливая свою значимость для избранной публики. Г. Гадамер раскрывает трансформирующиеся основания духовной культуры через номинации «китч», «бесцветное повторение». Типология культур Ю.Лотмана позволяет автору выявить разные источники уровня изменения художественного творчества. Вслед за П. Тейяр де Шарденом, автор обосновывает значимость рефлексии в эстетической социокультурной системе, солидаризируясь с идеями М. Бахтина о необходимости внутреннего единства творца и любых форм культуры, в том числе искусства, где возникает категория ответственности индивида.

Концепция символов в обществе О. Кармадонова позволяет автору проследить смену парадигмального осмысления базовых символов в мире искусства в ретроспективе культуры XX века. Теоретические разработки Т.Роззака и Ч. Рейча о специфике контркультурных движений помогают

автору не только обозначить внутреннее желание, использование технических разработок и направленность на эксперимент, инновацию в среде художников, но и отследить властные отношения, поддерживающие мейнстримные направления и помогающие закреплять иерархическое общество в мире искусства. Власть, консолидирующаяся в государственном аппарате, формирует союзы творческих людей, чтобы создавать с их помощью необходимые ценности и эстетические критерии. Многочисленные объединения художников также испытывают на себе необходимость следования техническому мастерству, что автор анализирует, опираясь на труды П. Сорокина.

Концепция символического интеракционизма К. Гирца, И. Гофмана позволяет автору восстановить роль творческой личности в поле деятельности культуры, которая в социологической ретроспективе меняла свои рамки от духовной культуры в целом, до совокупности творческих возможностей ее отдельного индивида. Идеи И. Ионина, Л. Михайловой, Ф. Тенбурк о культурных формах и социально-экономических процессах, провоцирующих изменения в обществе, помогают автору выявить различных акторов в поле господствующей идеологии и индивидуальных практик в контексте художественного творчества.

Теория П. Бурдьё позволяет автору анализировать пространство искусства в аспекте распределения символической власти и определения смены границ в нем в зависимости от социально-временных условий культуры. Концепция анализа культуры Дж. Томпсона дает автору возможность иначе взглянуть на смысловые действия, воспроизводящие посредством творчества художников представления о культуре и ее эстетической составляющей. Категория «жизненный мир», концептуализированная Э. Гуссерлем и социологически осмысленная А. Шюцем в понятии «повседневность», позволяет обосновать объект диссертационного исследования, а также выявить две основные практики пространства искусства на микроуровне, признавая влияние рынка как одного из акторов изучаемого явления. Осуществив теоретический анализ представленных теорий, автор определяет художественную практику как действия субъектов, художников, формирующихся на основе профессиональной деятельности, повседневную практику как основную сферу жизнедеятельности человека, которая наполняет жизненный мир художника в отрыве от его профессиональной деятельности.

Задача второй главы **«Формы социальной идентификации творчества художника»** состоит в эмпирическом изучении социальной идентификации творчества в повседневности художника и анализе данных, полученных в ходе прикладного исследования. **Первый параграф «Самоидентификация художников в повседневных практиках»** посвящен социокультурному анализу повседневных практик художников, формируемых в результате процесса творчества, на основании данных эмпирического исследования.

Информанты едины в том, что сегодня многие художники идут по простому пути, основанному на следовании потребительского спроса и критерии покупаемости произведения. Несмотря на неоднозначное отношение к такой категории художников, с одной стороны обосновывающих их необходимость, с другой не соглашаясь с их идентификацией творчества, информанты внутренне негативно относятся к такой группе. Солидарны информанты по вопросу значимости профессиональных союзов и объединений сегодня, поскольку все признают их нивелирующую роль не только в организационных вопросах и поддержки творческой активности художников, но и в аспектах влияния на культурную политику в целом. Экономическая составляющая современного творчества воспринимается информантами в качестве средства, но не основополагающего элемента для творчества. Намеренное превращение творчества в брэнд негативно оценивается художниками, поскольку в этом случае возрастают опасения вторжения эстетического в сферу нравственного в культуре российского общества.

Второй параграф «Идентификация художественного творчества в выставочном пространстве» посвящен анализу существующих экспозиционных площадок, в котором художник демонстрирует свое творчество, а также влиянию рыночных условий при отборе участников выставочного пространства. Рынок выступает как необходимый в современных условиях институт и стимулирует работу творческих личностей, давая дополнительные возможности для творчества, однако его механизмы остаются дискриминируемыми для многих художников, оказавшихся в менее выгодных условиях. Выставочное пространство обладает разными ресурсами и моделями организации, что влияет на иерархию отношений, складывающихся между всеми акторами этого пространства, а также многообразие стратегий репрезентации творчества в нем.

Реагируя на изменения, происходящие в обществе, культурные индустрии формируют новые стратегии своей деятельности, стремясь соответствовать потребностям аудитории, создавать новые формы представления материала в рамках культурного развития города, конструируя продукт, востребованный рынком и актуальным критериям эстетического.

Автор приводит результаты наблюдений музейных площадок провинции, открытий художественных выставок в различных галереях, а также анализирует пространство мастерских художников в современном культурном контексте. Обобщается отношение художников к традиционным институтам сферы искусства, в частности Союзу художников.

В третьем параграфе «Экспертные репрезентации профессионализма современных художников» обосновываются

критерии «искусства» и профессионализма художника, полученные в результате контент-анализа и интервью. Опираясь на модель анализа аргументации М. Скривена, в статьях выбранных журналов отбираются те части, в которых присутствуют искомые ключевые вопросы, затем осуществляется интерпретация вкладываемого автором смысла, предполагаются возможные альтернативы формулировки и раскрываются обнаруженные выводы.

По результатам контент-анализа можно заметить, что большинство проанализированных статей рассуждают о категории «искусства», в то время как «творчество» появляется в тексте, когда речь идет о конкретном художнике и никогда не является отдельной категорией дискуссии. На взгляд автора, это демонстрирует тенденцию избегания внутриэкзистенциальных, индивидуальных переживаний и проблем, связанных с идентификацией творчества в повседневности, предпочтение анализа и оценки внешних ситуаций мира искусства как такового, рассмотрение обобщенных и зачастую конструируемых в обществе проблем. В экспертных мнениях обращение к примерам отдельных проектов или опыту конкретного художника происходит только для того, чтобы поместить его в общий контекст, найти его место в художественной культуре, а не для того, чтобы вскрыть внутренние механизмы художественной или повседневной практики и ее особенности в данном историческом времени и условиях.

Среди критериев профессионализма художника может быть то, насколько он осознает свое творчество и смысловое значение, вкладываемое в него. Это значение должно сразу угадываться при взгляде на его работу. В профессиональном дискурсе о социальной идентификации творчества обсуждение ведется через категорию «искусства», воспринимаемую как социальная форма творчества в культуре в целом, без отождествления с автором и в системе коммуникации институтов общества и культуры. На уровне самоидентификации творчества заметно пересечение художественной и повседневной практики художника. Для искусства важными оказываются следующие культурные элементы: мода, возможность выставки работ, наличие потребителя и необходимого материально-технического оснащения. Экспертное мнение выражается в том, что художественное содержание картины воспринимается условно и в отрыве от автора работы как отдельного субъекта, но не как от индивида принадлежащего определенному профессиональному сообществу и определенной национальности. Творчество всегда связано с субъектом деятельности – автором, представляет взаимодействие между отдельным художником и обществом.

Несовпадение содержания критериев профессионализма на уровне повседневности и в экспертном дискурсе приводит к противоречиям в культурной жизни общества и влияет на способы и формы самовыражения

художника. Развиваясь, общество предъявляет новые требования, а художник, согласно своей повседневности, принимает или отвергает их, предлагая свое мировидение.

В заключении формулируются обобщенные результаты теоретического и эмпирического исследования анализируемого явления, приводятся полученные выводы. В приложении представлены инструментарий исследования, интерпретация основных понятий исследования, список информантов, основные таблицы выводов контент-анализа и дискурсивного анализа.

Основные результаты работы изложены в публикациях автора:

По списку ВАК России

1. Кузьмина Т.В. Коммуникационный потенциал современных экспозиций: саратовские музейные практики / И.Н. Иванова, Т.В. Кузьмина // Гуманизация образования. 2009. С. 99-104. ISSN 1029-3388
2. Кузьмина Т.В. Пространство творчества художника в современном городе / Т.В. Кузьмина // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2008. № 3(35). С. 266-270. ISSN 1999-8341.
3. Кузьмина Т.В. Рецензия на книгу «Меняющаяся молодежь в меняющемся мире: невидимая повседневность» / под ред. Е. Омельченко // Социологические исследования. № 3. 2008. С. 147-149. ISSN 0132-1625

В материалах международных и российских конференций

(Постановление Правительства РФ № 227 от 20.04.2006)

4. Кузьмина Т.В. Форум инклюзивного образования / Е.П. Антонова, Т.В. Кузьмина, Е.Р. Ярская-Смирнова // Образование для всех: политика и практика инклюзии: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Саратов: Научная книга, 2008. С. 3-10. ISBN 978-5-9758-0577-5
5. Кузьмина Т.В. Пространство творчества и искусства в конструировании здорового образа жизни / Т. В. Кузьмина // Здоровый образ жизни для всех возрастов: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Саратов, 23 ноября 2006 г. / под ред. М. Э. Елютиной. Саратов: Наука, 2007. С. 122-126. ISBN 978-5-91272-101-4
6. Кузьмина Т.В. Социологическое исследование искусства в современной культуре / Т. В. Кузьмина // Конструкты пространства культуры XXI века: междунар. сборник науч. статей. Улан-Удэ: ФГОУ ВПО ВСГАКИ, 2007. С.52-60. ISBN 978-5-89610-101-7
7. Кузьмина Т.В. Художественное творчество и инвалидность: неограниченные возможности / Т. В. Кузьмина // Образование как фактор социальной мобильности инвалидов: сборник научных трудов по материалам Всероссийской научно-практической конференции. Саратов: Научная книга, 2007. С. 246-250. ISBN 978-975-9758-0480-8
8. Кузьмина Т.В. Критерии творчества в культурной жизни общества и повседневности / Т. В. Кузьмина // Перспективы общественного развития в эпоху столкновения цивилизаций: сборник научных работ по материалам

Всероссийской науч. конференции. Ч.1. Саратов: СГТУ, 2007. С. 216-219. ISBN 978-5-9758-0435-82

9. Кузьмина Т.В. Арт-терапия как инновационный метод социальной поддержки детей, пострадавших от семейного насилия / Т. В. Кузьмина // Проблемы насилия над детьми в семье в условиях меняющейся России: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием / под ред. О. В. Бессчетновой. Балашов: «Николаев», 2006. С. 90-93. ISBN 5-94035-269-3

10. Кузьмина Т.В. Актуальные вопросы исследования искусства и творчества в современной культуре / Т. В. Кузьмина // Актуальные проблемы коммуникации и культуры: Международный сборник научных трудов по материалам Всероссийской научно-практической конференции. Вып. 4. Ч. 1. Москва-Пятигорск: Пятигорский гос. лингв. ун-т, 2006. С. 50-56. ISBN 5-89966-562-5

11. Кузьмина Т.В. Внутриличностные конфликты у детей младшего школьного возраста / Т. В. Кузьмина // Социальные проблемы изменяющейся России: сборник науч. трудов по материалам Российской научно-практической конференции. Саратов, 2004. С. 58-62. ISBN 5-94184-080-2

В других изданиях

12. Кузьмина Т.В. «Каюты памяти» музея Л.А.Кассиля: визуально-антропологическая экскурсия / Т.В. Кузьмина // Визуальная антропология: городские карты памяти / Под ред. П. Романова и Е. Ярской-Смирновой. М.: ООО "Вариант", ЦСПГИ, 2009. С. 189-202. ISBN 978-5-903360-23-9

Кузьмина Татьяна Владимировна

СОЦИАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТВОРЧЕСТВА В ПОВСЕДНЕВНОСТИ ХУДОЖНИКА

Автореферат

Ответственный за выпуск Е.П. Антонова
Корректор Л.А. Скворцова

Подписано в печать 21.07.09

Бум. офсет.
Тираж 100 экз.

Усл. печ.л. 1,0
Заказ 372

Формат 60х84 1/16
Уч.-изд.л. 1,0
Бесплатно

Саратовский государственный технический университет
410054, Саратов, Политехническая ул., 77

Отпечатано в Издательстве СГТУ. 410054, Саратов, Политехническая ул., 77

